

УДК 7.013+745/749

Большакова Светлана Владимировна

к. пед. н., доцент кафедры изобразительного искусства,
Набережночелнинский государственный педагогический университет,

г. Набережные Челны

e-mail: bolshakov30@rambler.ru

**КОМПОЗИЦИЯ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР В ОБУЧЕНИИ
БАКАЛАВРОВ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ (ГОБЕЛЕНА)
COMPOSITION AS THE FORMATIVE FACTOR IN BACHELORS TRAINING OF
ART TEXTILES BASES (GOBELIN)**

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению композиционной разработки содержательной и формальной стороны гобелена (ручное ткачество) в процессе обучения студентов-бакалавров основам художественного текстиля. Автором представлен опыт изучения техники гобелена студентами технологического факультета ЕИ КФУ и предложены методические основы курса композиционного моделирования гобеленового изделия в оформлении интерьера.

Ключевые слова: художественный текстиль, гобелен, декоративная композиция, законы композиции, декорирование интерьера.

Abstract. This article covers main and formal composition development of art tapestry in the process of learning textile art basics by bachelors. Author presents the experience of tapestry technics studied by Elabuga Institute of KFU students from technological faculty. Also new methodical principles of composition modeling tapestry item in the interior decorating are shown.

Index terms: art textile, tapestry, decorative composition, composition laws, interior decorating.

В курс подготовки бакалавра по профилю «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» включена дисциплина «Декоративно-прикладное искусство в интерьере», содержание которой предполагает знакомство с древнейшей технологией изготовления декоративного текстиля – ручным художественным ткачеством.

Программа дисциплины реализуется в 8 семестре, ее ведущей задачей является формирование у бакалавров выпускного курса необходимых компетенций в области декорирования традиционного и современного интерьера средствами ДПИ на примере текстильных технологий, таких как гобелен.

Результатом знакомства студентов с возможностями текстильного искусства в дизайне современного интерьера должна стать выработка их профессиональной самостоятельности в решении прикладных оформительских задач. К таким профессиональным способностям и компетенциям бакалавров следует отнести владение композицией в соответствии с видом искусства, сферой дизайна или спецификой художественных материалов.

Как известно композиция – общий способ разработки художественной формы, выработанный эстетической практикой человечества и обладающий рядом закономерностей, не зависящих от сферы использования. В станковой, декоративной, формальной композиции единым базисом являются законы построения изображения, вытекающие из общих закономерностей восприятия человека, его ориентации в пространстве, универсальных способов передачи и понимания информации.

Исследователи в области изобразительного искусства (Н. Волков, В. Фаворский, Е. Кибрик, Е. Шорохов), декоративного творчества (В. Кошаев, Г. Логвиненко), дизайна (А. Лаврентьев, Б. Устин, В. Лесняк) ведущими категориями (законами) композиции называют: художественно-образную целостность; подчиненность всех элементов главному – композиционному центру; оригинальность образа и замысла; типизацию и новизну (традиция-новаторство); выразительность (контраст); формат. В.Б. Кошаев, в частности, отмечает: «Общим для композиции в народном и декоративно-прикладном

искусстве, архитектуре, дизайне, является двойственность ее структуры – материальная и духовная. /.../ Для прикладных искусств материальное связано с природным веществом и утилитарным значением, раскрывающим назначение предметов как условие физического соответствия человеку» [3,10]. Именно это важнейшее качество – «соответствие человеку», его практическим и эстетическим нуждам и определяет облик и композицию изделия ДПИ.

Специфике декоративной композиции в художественном текстиле, а именно в гобелене, посвящен ряд искусствоведческих исследований последних десятилетий (В. Савицкая, 1995), диссертационных изысканий (С. Хабибуллина, 2011), научно-методических разработок (О. Амелина, 2015; С. Кравченко, 2015; М. Мереняшева, 2014), практико-технологических руководств (О. Негневицкая, 1993; А. Васильченко, 2004; Е. Хлопцева, 2007). В них дано описание исторического опыта развития тканого текстиля, структурированы изобразительные мотивы, изложены основы исполнительства. В литературе охарактеризованы две разновидности ручного ткачества – утилитарно-художественные изделия, используемые с прикладной целью и сугубо творческие, авторские объекты, предназначенные для экспонирования. В некоторых работах (А. Газизова, 2015) эти два направления в развитии гобелена выделены как «декоративное» и «концептуальное».

Первое, декоративное направление текстиля распадается также на две ветви: национально-этнический гобелен с преобладающей практической функцией (ковры, сумки, покрывала); интерьерный гобелен – тканая картина, размер которой задан архитектурой, а содержание – культурным контекстом эпохи. В концептуальном или авторском гобелене, в котором «эмоциональное воздействие гобелена стало достигаться отступлением от классического прямоугольника в его композиции и введением активного силуэтного решения – круга, круга в сочетании с прямоугольником, нескольких полос» [4], а также сложного структурно-пространственного решения. С середины XX века в результате «пластического взрыва», синтез различных видов ДПИ в одном текстильном произведении создал «новую таписерию», ушедшую от функциональности с ее разнообразнейшими формально-композиционными экспериментами [5,31].

В искусствоведческих трудах исследователей последнего времени уделяется пристальное внимание взаимодействию текстиля с пространством интерьеров (Н.И. Бещева, 2004; Л.Б. Семизорова, 2011 и др.) и в этом же аспекте рассматривается развитие авторского текстиля. Анализ проводится с позиций стилистики текстиля, особенностей национальных традиций и школ, композиционного разнообразия, технологических и оформительских нововведений. Развитие авторского гобелена в контексте отечественного и мирового художественного процесса представляет большой интерес и для современной практики дизайн - образования.

Особенностью освоения прикладных декоративных техник является их тесная связь с мастером, большинство текстильных технологий даже в вузе передается «из рук в руки». Вузовских пособий и методических рекомендаций по гобелену для повсеместного использования студентами недостаточно. На неспециализированных факультетах искусств и дизайна, на которых текстильные техники изучают обзорно, дидактический материал составляется преподавателями, исходя из возможностей вуза. Этот уровень подготовки выпускника не отвечает потребности современного рынка дизайна в грамотных декораторах, умеющих творчески работать с текстилем в интерьере и создавать эксклюзивные вещи.

Это противоречие выявляет необходимость разработки динамичного учебного курса авторского текстиля, совмещающего теоретический блок и приемы мастер-класса, который интегрировал бы уже имеющиеся умения и профессиональные компетенции студентов и создавал основу для их самостоятельного освоения технологии и творческого роста.

По нашему мнению, такой компетенцией являться композиционное моделирование – умение создавать оригинальную композицию (плоскостную или пространственную), образная идея которой выявляет характер экспозиционной среды и строится на сочетании упрощенно-геометрических или выразительно-пластических форм. Эти композиционные умения интегрируют опыт изучения студентом общего курса основ композиции, декоративной стилизации, колористики, проектирования интерьера и материаловедения.

Таким образом, методическое обоснование курса «ДПИ в интерьере», построенное на интегративном потенциале композиции позволит бакалавру самостоятельно связывать задачи новой дисциплины и уже известных сведений из области смежных предметов. Актуальность такой взаимосвязи очевидна, т.к. последовательное усложнение творческих задач возможно лишь при успешно освоенном базовом учебном компоненте знаний и умений. Вторым проблемным аспектом в обучении студентов является соблазн использования «готовых» композиций или их близких аналогов из разных источников, включая Интернет. Третий и определяющий момент в освоении практического курса ткачества – ориентация учебного процесса бакалавриата на самостоятельность студента.

Указав общие композиционно-структурные ориентиры визуального произведения, обратимся к анализу некоторых особенностей создания композиции художественного ткачества. Для текстильного искусства характерна условность изображения, определенная связь элементов, соподчиненность масштабов между собой, декоративный колорит, создающий эмоциональное звучание работы. В значительной степени характер композиции гобелена определяется ритмом – одним из важнейших художественных средств создания произведения декоративно-прикладного искусства. Ритм – это закономерное чередование соизмеримых элементов текстильного рисунка, способствующее достижению явности и выразительности композиции, четкости ее восприятия. Последовательное распределение элементов композиции гобелена – увеличение или уменьшение расстояния между ними, изменение густоты узора к краям или середине изделия – также варьирование движения элементов в определенном ритме. Композиция текстильного произведения – это ритмическое и организованное членение его плоскости, когда все орнаментальные или изобразительные элементы выполнены в единых художественных и технических приемах и подчинены общему художественно-декоративному замыслу. Другими словами, это композиционно структурированная внутренняя взаимосвязь материала, художественных средств и идейно-образного содержания. Причем значение ритма усиливается по мере того как сюжетно-тематическая изобразительность «уходит» от реалистичности в сторону формальности и стилизации.

К основным принципам композиционного равновесия, которые широко используются мастерами гобелена, следует отнести симметрию-асимметрию, статику-динамику. Симметрию следует понимать не только как зеркальное повторение рисунка относительно вертикальной или горизонтальной оси. Она может иметь диагональное направление, произвольный наклон или круговое движение. Преобладание статичности или динамичности в композиции гобелена также определено содержанием пространства, в котором должно помещаться изделия, ракурсом и способом его обзора.

Выразительность и равновесие композиции гобелена зависит от грамотного использования системы тональных и цветовых контрастов. Ослабление или усиление контраста в ткачестве может принципиально изменить композицию.

В композиции гобелена как декоративного произведения традиционно присутствует орнамент – прием повторения узора (раппорт), при котором элементы композиции равномерно чередуются на плоскости изделия.

Студент должен уяснить, что где бы ни помещалось текстильное изделие – батик, гобелен – и какие бы изобразительные мотивы оно не содержало (силуэты фигур, символические и условные образы животных, абстрактные композиции), в их основе всегда находится хорошо продуманная, связанная с интерьерным окружением (дом, отель, ресторан) композиционная схема. Под композиционной схемой следует понимать общую

композицию пространства интерьера, место текстиля в нем (является ли оно доминантой или сопровождением иных оформительских средств). Если дизайнер отводит текстильному изделию ведущую роль в интерьере – завязка декоративного пятна целиком «подчиняет» себе всю композицию пространства и ритмическую, и пластическую, и цветовую. Таким образом, композиционная схема произведения рассматривается как открытая система «произведение = пространство» или закрытая система «произведение + пространство». В последнем случае автор ориентируется в создании текстильной композиции только на некоторые детали интерьера.

Одним из ведущих и естественных способов разработки композиции в ДПИ является метод стилизации, потенциал которого в разработке формы и образа в гобелене рассматривает С.Н. Кравченко [2,41]. Художник через приемы и методы стилизации раскрывает пути самостоятельного поиска студентом замысла и более продуманного решения композиции гобелена, используя «метод египтян», «метод оверлэппинга», «метод Матисса», «метод гиперболизации», «метод агглютинации» и пр. Стилизация в композиции современного текстиля позволяет использовать национальную и этническую тематику.

Главная характеристика авторского гобелена – каждая работа выполняется мастером собственноручно от начала и до конца. Это ключевое требование к современному художнику текстиля – изделие должно быть неповторимым и на этапе замысла, и на этапе исполнения.

Обратим внимание на то, что разработанный нами курс содержит теоретический раздел, позволяющий студенту получить вводные знания по следующим темам:

- стилевые характеристики декоративно-прикладного искусства в традиционном и современном интерьере;
- декорирование как создание образа интерьера. Композиционные и колористические правила текстильного декорирования интерьера;
- виды ДПИ и текстильных технологий в оформлении интерьера (панно, ширма, гобелен, батик и пр.);
- виды ручного ткачества. Национальные традиции и авторские технологии в гобелене.

Раздел практических занятий предполагает поэтапное создание изделий по авторскому замыслу и включает два этапа: учебный (композиционно-технологический – два изделия) и учебно-творческий (композиционно-выразительный – итоговое изделие).

Выполнение изделия (1): мини-гобелен (20 см по большей стороне), основа композиции формальная (бессюжетная) геометрическая, ритмически организованная структура (прямоугольные и квадратные элементы) на основе трех тональных отношений. Выбор мотива осуществляется через композиционно-тональное и цветовое решение эскизов. Композиционное решение образа строится на основе статического равновесия. Затем следует этап выполнения картона и практического изучения основных приемов гладкого ткачества (репс, реле, штриховка, крапотаж).

Выполнение изделия (2): мини-гобелен (30 см по большей стороне), основа композиции стилизация природного аналога – пластическая ритмичная структура (плавные, упрощенно-образные элементы) на основе трех тональных отношений. Мотив для ткачества создается через композиционно-тональное и цветовое решение эскизов. Композиция мотива строится на основе динамического равновесия. Цветовой эскиз предполагает «теплое» и «холодное» решение колорита (используется до 5 цветов). Далее следует этап выполнения картона и практического изучения основных приемов гладкого и фактурного ткачества (сумах, букле).

Колорит в декоративном текстильном изделии – неотъемлемая часть композиции. Прекрасную по рисунку вещь можно испортить не соответствующим общему художественному замыслу колоритом, неправильным распределением цвета. Цветом можно объединить отдельные элементы в единое целое и можно раздробить их так, что от

тщательно продуманной композиции ничего не останется. Поэтому в первых гобеленовых композициях следует использовать ограниченную палитру – 3-5 цветов, хорошо сочетаемых тонально. При декорировании интерьера следует иметь в виду, что тепло-холодность в колорите гобелена позволяет поддержать или изменить температурное ощущение цвета помещения: добавить или смягчить количество цветовых акцентов в нем. Тесную взаимосвязь с цветом имеет характер освещения интерьера. Гобелен обладает фактурной поверхностью, поглощающей свет, что следует учитывать при размещении работы.

Итоговое изделие – гобелен для конкретного интерьера, который студент определяет сам и представляет в форме фото-отчета. Гобелен разрабатывается на любую сюжетную основу: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжет или формальный мотив. Цветовое решение должно быть продиктовано условиями интерьера. Цветовая «привязка» гобелена к интерьеру может идти от колорита стен, мебели или текстильного убранства и пр. Студент выполняет поисковые тональные эскизы, цветовые разработки (до 7 цветов и оттенков) и только потом приступает к основательной прорисовке картона. Значение картона в современном гобелене оспаривается, но, по нашему мнению, в учебных целях следует тщательно подготовить картон для работы, обозначить на нем основные маркеры цвета пряжи (Таблица 1).

Практика дипломного проектирования показала, что данный объем изучения техники художественного ткачества в курсе «ДПИ в интерьере» позволяет выполнить выпускную квалификационную работу в технике гобелен. Примером может служить разработка в качестве дипломного проекта методического обеспечения учебной дисциплины «Текстильный дизайн» С.С. Андреевой и выполненный ею авторский гобелен – часы в интерьере кухни.

Таблица 1 – Композиционно-технологические этапы разработки гобелена

№	Вид, размер, формат гобелена	Композиционная структура	Основные приемы тканья	Вспомогательные приемы тканья	Материал	Вид и характер интерьера
1.	Мини-гобелен (20х15 см) Формат: традиционный	Формальная (структурное геометрическое решение), выделенный композиционный центр; 3 масштаба, 3 тона.	Полотняное переплетение, параллельное тканье	Репс, штриховка, реле, крапотаж.	Шерсть, акрил	Жилое помещение (часть интерьера)
2.	Мини-гобелен (30х25 см) Формат: традиционный	Формальная (структурно-пластическое решение) выделенный композиционный центр; 3 масштаба, 3-5 тонов.	Полотняное переплетение тканье участками.	Сумах, букле.	Шерсть, акрил	Жилое помещение (часть интерьера)
3	Учебно-творческий гобелен. Формат: традиционный или произволь-	Стилизованная композиция, выделенный композиционный центр; 3 масштаба, 3-7 тонов.	Полотняное переплетение, параллельное тканье или тканье участками.	Репс, штриховка, реле, крапотаж, сумах, букле (в соответствии с замыслом и	Шерсть, п/шерсть, акрил,	Жилое помещение (доминанта интерьера)

	ный			видом гобелена).		
4	Творческий (авторский) гобелен: дипломная / самостоятельная работа.	Формальная Стилизованная Сюжетно-реалистическая композиция	Полотняное переплетение, параллельное тканье или тканье участками.	Репс, штриховка, реле, крапотаж, сумах, букле (в соответствии с замыслом и видом гобелена).	Шерсть, п/шерсть, акрил, привнесённые материалы .	Жилое помещение (доминанта интерьера); выставочное экспонирование.

Технология ткачества выбирается студентом самостоятельно, но в ее основе – приемы гладкого тканья. В первых изделиях не следует увлекаться чрезмерной фактурностью, разнообразием технических приемов. Важно помнить о качестве исполнения прокидок, натяжении полотна, точности рисунка и гармоничности цветовых отношений. Как в пробных гобеленовых изделиях, так и в самостоятельной учебно-творческой работе важно реализовать главное композиционное качество работы – добиться единства сюжетных, структурных, фактурных и колористических средств создания образа.

Законченная работа должна быть оформлена студентом в соответствии с тематикой гобелена и со стилистикой интерьера. Следует учитывать, что ткань гармонирует с такими естественными материалами, как дерево, бамбук, металл, камень. Оформление гобелена – существенная часть творческого процесса, т.к. подача готового изделия, как для экспонирования, так и для размещения в конкретном интерьере дает представление о культуре автора, его умении завершить работу на высоком художественном уровне.

Выше сказанное позволяет сделать некоторые выводы о специфике композиционной подготовки студента-бакалавра в области декоративного художественного текстиля. Анализ специальной литературы по композиции и исследований в области текстильного искусства и дизайна позволил отметить фактор композиции в создании авторского гобелена как определяющий. Композиционно-технологические знания и умения в области прикладных текстильных техник позволяют создавать художественно-проектную концепцию в создании и оформлении самого изделия ДПИ и ансамбля изделий в интерьере. Опыт разработки композиций различного вида (сюжетных, формальных, стилизованных) позволит студенту осуществлять свою профессиональную деятельность по декоративному оформлению интерьера, руководствуясь принципами авторства, гармоничной композиции и проектной целостности пространства.

Список литературы

1. Большакова С.В. УМК дисциплины «ДПИ в интерьере». – Елабуга: ЕИ КФУ, 2015. – 65 с.
2. Гобелен (художественное ткачество): Учебно-методическое пособие / Сост. С.Н. Кравченко. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. Гос. ун-та, 2015. – 123 с.
3. Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве. – М.: Гуманитар. центр ВЛАДОС, 2006. – 120 с.
4. Савицкая В.И. Превращения шпалеры. – М.: Галарт, 1995. – 86 с.